

葡萄画法

毕 彰 / 编绘

写意花鸟临本
xie yi hua niao lin ben

浙江人民美术出版社

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1898

葡萄画法

毕 彰 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

葡萄画法 / 毕彰编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社,
2001.1 (2001.7 重印)
写意花鸟临本
ISBN 7-5340-1161-2

I . 葡... II . 毕... III . 葡萄 - 写意画: 花卉画 -
技法(美术) IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 80918 号

写意花鸟临本

葡萄画法

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2001 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

2001 年 7 月第 1 版·第 2 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

印数: 5,001-9,000

ISBN 7-5340-1161-2/J·1011

定价:(全套十册) 150.00 元 每册: 15.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

葡萄画法

意笔葡萄的画法,很难确定一个固定的模式,可以先画藤蔓,再添叶片,最后补出葡萄;也可以先画葡萄,添叶片,最后再穿插藤蔓。但一般的画法顺序是先布叶片,以确定画面疏密层次的大格局,次牵藤蔓,建构骨骼,体现气势,加强上下左右各部间的联系,然后才是勾点葡萄,同时对全局穿插调整,或添禽鸟,或补昆虫。所以,原则上说,应该是依据构图的前后层次安排作画步骤为宜。

葡萄叶为掌形,画时以叶柄为中心,大叶一般用五六笔,呈半圆型放射状,小叶则减至三笔点成。运笔的方向可由叶缘画向中心叶柄,这样可以准确控制叶片的边缘造型,使其边角的形态生动。接着由叶柄向叶缘,这样下笔轻松,便于把握叶片的大势,在一笔的末了适当运用回笔,可及时弥补行笔中的墨色不足,但不可失度,否则会导致叶片过长。

画叶一般由左至右,侧锋连续运笔。画墨叶时,笔先洗清,笔上调墨由浅入深,在临上纸之前再用笔尖另蘸一点浓墨,在调色盘中只略微调和就可上纸,调合时间过长,则笔上的墨色平淡单一,落纸后笔触会毫无深浅变化。笔尖蘸墨的目的是保持笔锋与笔肚的含墨量有明显的不同。

一张叶片墨色绝不可平均,关键还是要掌握好用水,笔上加水即变淡,添墨即变深。在笔触中出现“飞白”的效果,是运笔的偶然现象,初学者不易掌握,但从减少笔上的水分、加快运笔的速度、降低笔杆与纸平面的角度、轻松出笔等几方面做综合调控,做到熟能生巧,那么笔触中的“飞白”效果是不难掌握的。

画色叶则笔上先蘸藤黄,次调花青成汁绿,花青的多少决定绿叶的深浅。若要表现深色叶,则需另蘸墨色点厾,画残损破叶,则需另蘸赭墨。叶片中若出

现反叶,宜用偏黄汁绿先画,稍干再用重色画出正面叶片,不可正反叶一片模糊。趁叶片半干时,用浓墨或深花青勾脉,使其略有渗化,若需以淡破浓,可改用白粉或石绿勾脉,亦有较佳的效果。

布叶之后,即可着手牵藤,其目的是将上下左右分散的组叶与单叶有机地组织起来。它既建构了全画的骨骼,又因其自缠与互缠的生动姿态而成为画面最灵动之处,所以,牵藤的好坏往往决定着画幅的成败。

牵藤的关键在于组织结构的合理,而平时对藤蔓的观察理解与丰富的素材积累便显得非常重要。牵藤的核心是笔墨,起手一条宜用中淡墨,临上纸前再稍蘸一点浓墨,候其半干时再另蘸浓焦墨,随后缠绕以分其前后层次,笔上含水宜少不宜多,顿挫与转折呈不规则的互换,运笔宜上下、顺逆、交叉变化进行,使遒劲盘旋的老藤有干裂秋风与润含春雨的感觉。

布叶与牵藤都是为了表现晶莹如玉的葡萄而作的铺垫,画葡萄才是主题。前人表现葡萄的方法归纳起来不外乎三种,它们是勾勒法,圈点法,直划法。

一、勾勒法:在用墨点叶的前提下,用勾勒法画葡萄最为恰当,因为它和谐而高雅。方法是先把笔洗净,用笔尖先蘸一点墨,然后在水面碰一下,再将笔肚靠按在水碗边上,挤压出笔上多余的水分,再在纸上运笔画线,就会出现墨线两边深而中间淡的肌理效果。勾勒时根据构图的需要,确定好葡萄串所在的位置:或露于丛叶之下,或藏于藤蔓之后,并从假定的每串葡萄的中心画起,三五颗成组地由前及后逐渐向四周勾勒,画时注意葡萄串外形的参差变化。待半干时用更淡的墨色在轮廓内有虚实地勾一圈,以增强质感。并根据葡萄的位置透视关系,用焦点点出

果脐,还应从相关的蔓茎上连接出断续的果柄,以形成累累成串的葡萄。

二、圆点法:圆点法的方法是先将羊毫笔洗净,用笔尖蘸少量的颜色,由左右二笔相向旋转圈成。第一笔由左边从上到下旋转,弧度较小,跟着用第二笔,由右边也是从上到下旋转,但弧度较大,并与第一笔在下部略有重合。背面的葡萄宜先画出果柄,然后围绕果柄一笔圈成。画时笔上蘸中间色,然后笔端再碰清水,则由上向下旋转行笔时出现上淡下深的效果,若笔尖蘸深色,则会出现上深下淡的效果。

三、直点法:这是用一笔点成的葡萄画法。其行笔特点是:“回锋直下挫笔”点收尾,一笔成一颗葡萄。画时笔上(包括满笔)应饱蘸深色,从葡萄串的最下端画起,然后由下而上作画,临画时将笔尖蘸水后上纸点画,随着葡萄串的上移,笔尖蘸水渐多,纸上的色彩则渐淡,总体上达到上淡下深的立体效果。如不蘸清水,另蘸其他浅淡之色(如石绿水、石青水等)则色彩效果更为丰富。

意笔葡萄的设色与工笔的设色规律一样,但考虑到生宣纸在色彩上的差异,在调色时宜作适度的强调,以增强其视觉效果。如用直点法作画,可用胭脂调花青成深紫色,欲再加深,则另蘸墨色。如希望转淡绿可另蘸石绿水(三绿),如希望转淡蓝色,可另蘸石青水(三青)。

以葡萄为主体的画面,根据构图的需要,可适当配景点缀,以丰富画面的内容,增加生活情趣。常用的点缀配景是禽鸟与昆虫,一般站立的禽鸟应事先画在确定的位置上,而画飞翔着的禽鸟则要视全局的构图安排、色彩对比的形势而定,宜补则补,切不可勉强凑合。画双鸟则更应考虑到藏露得宜、形体变化与顾盼呼应。

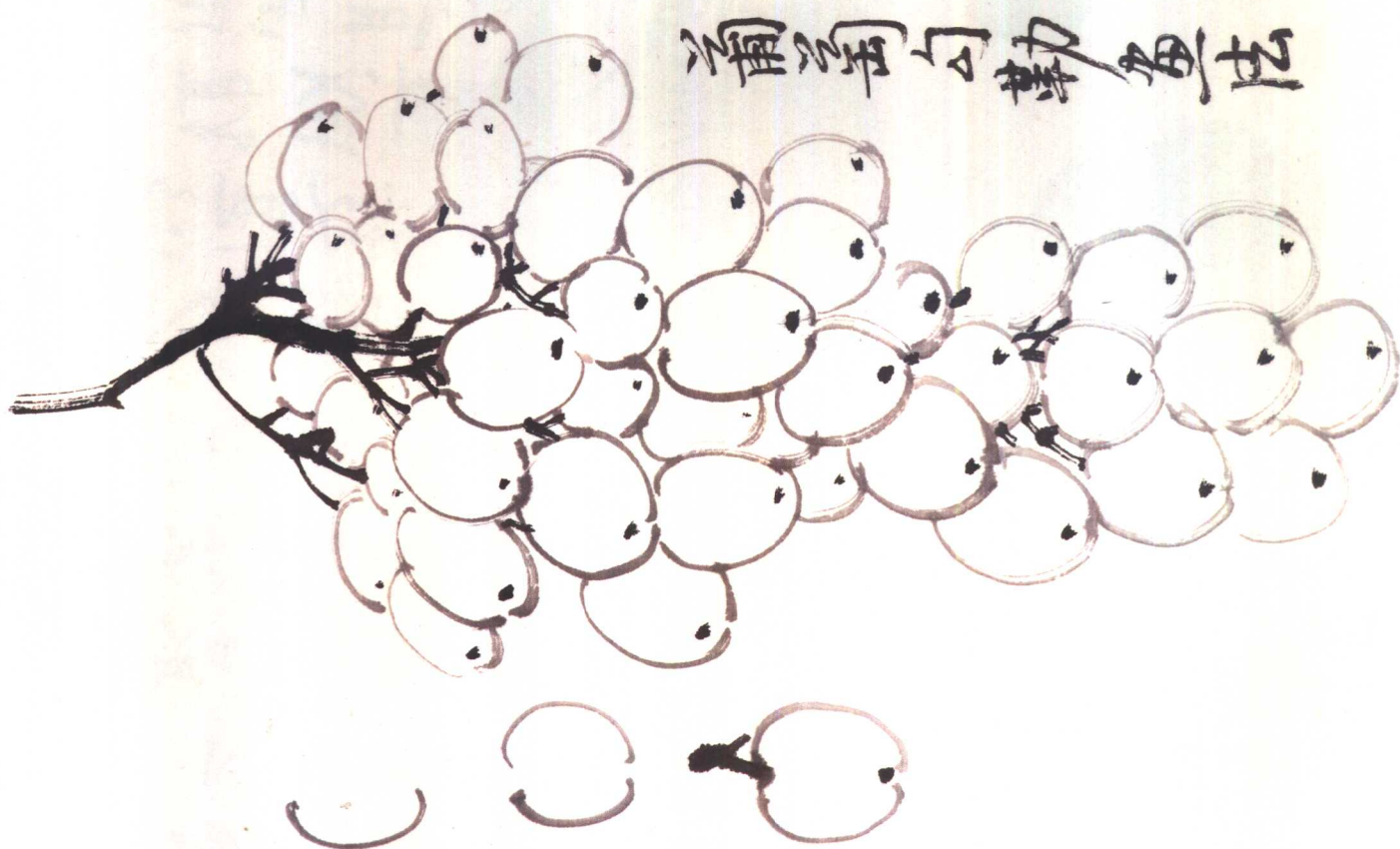
用昆虫作配景常选用黄蜂与螳螂,取其有野趣。一般都在整幅葡萄画完之后,添补一二。

在大幅的葡萄构图中,古人有选配松鼠的,可先画松鼠,再添补葡萄、叶片和藤蔓。也可先布置葡萄,然后再补画松鼠,穿插进行,没有一定的步骤程式,完全由作者根据画面而定。

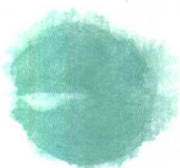
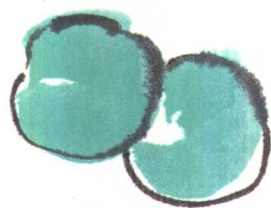
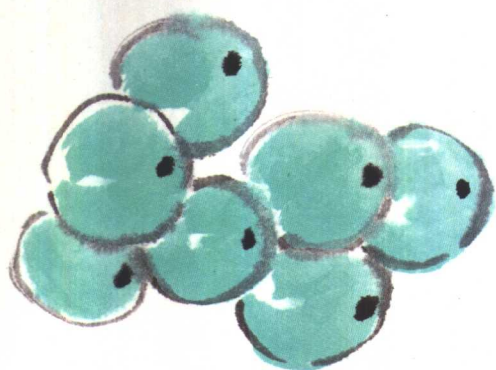
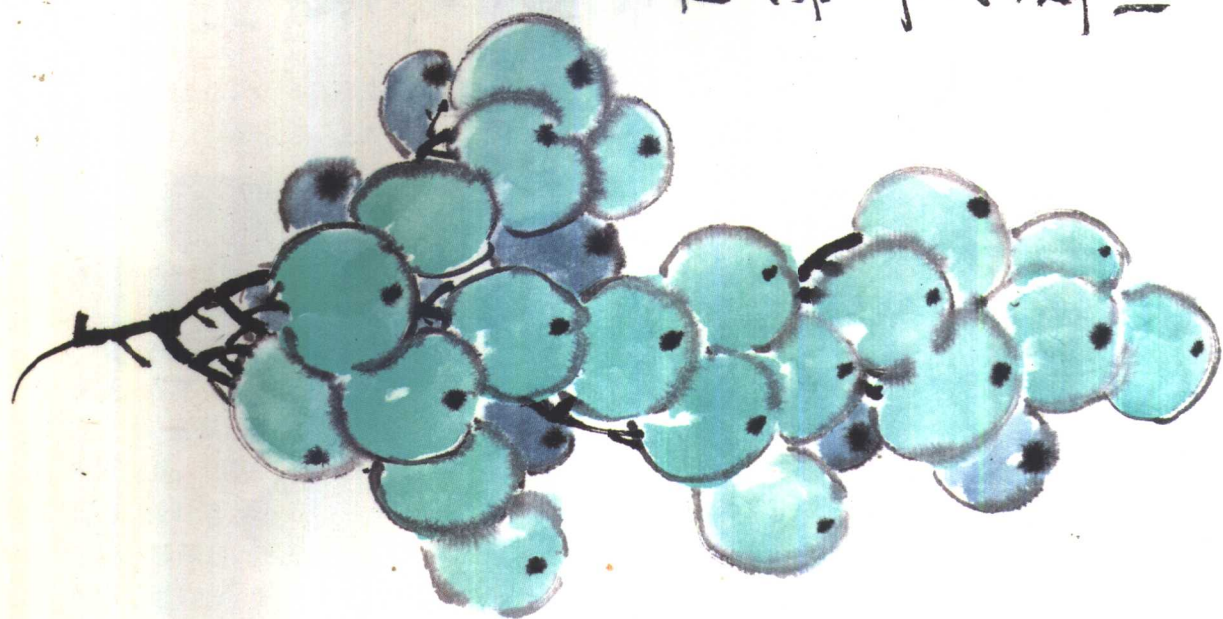
法画头卷兰

法画勒勾兰

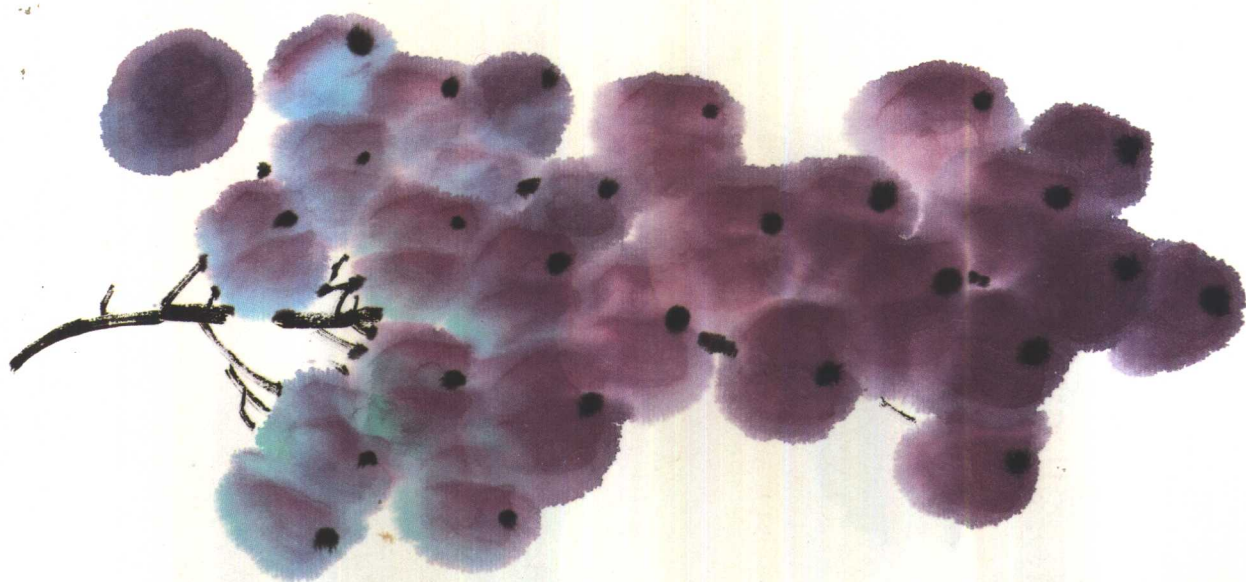
葡萄勾点法

葡萄以两笔
点成串葡萄
宜由前而后
依次三五成组
画去并趁湿以
浓墨勾圈以
以界深色点出
父之葡萄点最
成以墨色画出
串果柄。

葡萄真乱法

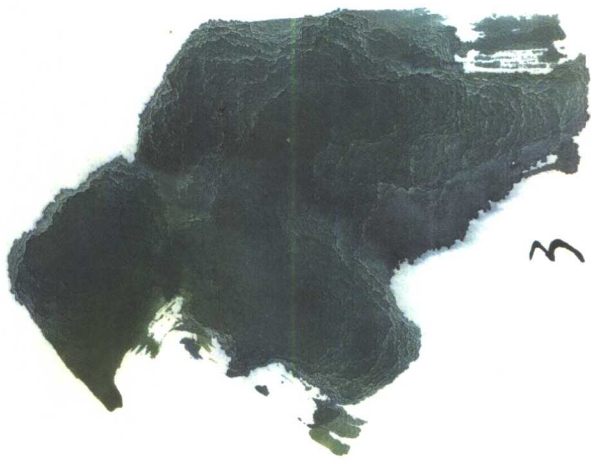
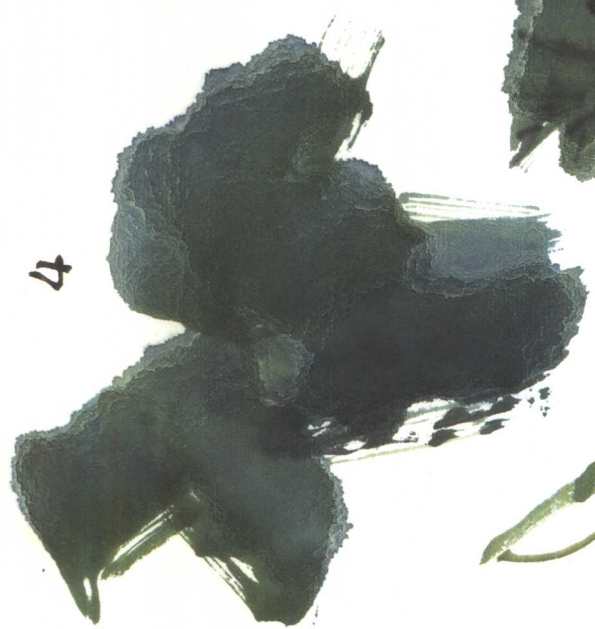
步法蓮花蘭菊 驀

有反
委去
宜去
矣乱
藤夏
最后
字引

彩
步
骤
叶

葡萄丰收图

新秋时家水月斜 马乳挂老
 新秋时家水月斜 马乳挂老

硕果盈枝可坐

秋凉

庚子年夏月

宁

壬午年秋月
鄭雲

曉榮
 斜
 雲
 文
 華

斜
 雲
 文
 華

雲
 文
 華

雲
 文
 華

雲
 文
 華

